

俄羅斯 民間舞蹈

特卡勤科編著

俄罗斯民间舞蹈

T·特卡勤科編著

鮮繼平 韓紹淦 楊修蘭譯

藝術出版社

艺术出版社

一九五六年·北京

內 容 說 明

本書是蘇聯 T·特卡勤科編著的“民間舞蹈”中的俄羅斯部分。原文於 1954 年由蘇聯國家藝術出版社出版，曾經蘇聯文化部藝術事業總局教育處批准作為舞蹈學校和戲劇學院舞蹈系的教学參考書。

俄羅斯部分介紹了俄羅斯民間舞蹈的發展情況，幾種主要的舞蹈形式和舞蹈的基本動作。最後並記錄了具有代表性的三個舞蹈的提記，可供專業和業餘的舞蹈團體作業務訓練和排演之用。

內容提要 守 首

藝術出版社出版

(北京東四大街郵政信箱 4 號)

北京市書刊出版業營業許可證出字第 058 號

機械工業出版社印刷廠印刷 新華書店發行

*

書號 56 字數 37,000 開本 350×1168 1/32 印張 $2\frac{5}{16}$ 插頁 2

1956 年 10 月北京第 1 版 1956 年 10 月北京第 1 次印刷

印數 0001—3000 冊

定價 (7) 0.44 元

目 次

前言.....	1
俄罗斯舞蹈的基本动作.....	9
俄罗斯轮舞.....	64
莫斯科省的四方舞.....	79
俄罗斯民间舞蹈“跳演舞”.....	96

在苏联各族人民兄弟般的大家庭中，强大而雄偉的俄罗斯人民是主導者，他为全世界勞動者開闢了通向共產主义的光明大道。俄罗斯人民的天才在文学、美術、音樂、戲劇等方面貢獻出了許多光輝的成就，並且在俄罗斯藝術中永远反映着深刻的先進思想。

“……在藝術的領域裏，在心灵的創作方面，俄罗斯人民表現了驚人的力量。在極惡劣的条件下創造出为全世界所稱頌的优美的文学，卓越的美術和新穎的音樂，”——高尔基。^①

俄罗斯人民喜愛音樂、歌唱和舞蹈。舞蹈，像音樂一样，是从生活中產生的，它是由於表現感情的要求，用藝術的形式來表達美好的生活和勞動的过程，給丰富的生命力尋找出路的要求而產生的。

俄罗斯舞蹈的許多動作都反映着俄罗斯人的民族性格。

巧妙的男性民間舞表達出俄罗斯人的力量和雄壯，表達出俄罗斯人的勇敢和机智，以及对女性的關心和尊重。姑娘和妇女們舞蹈的特徵是動作的勻調、精確和質樸，在感情表現方面是优美的矜持，具有自尊心；有時是頑皮的，賣弄風情的和嬌媚的，但無論如何不会变成嬌揉造作。

民間競技、古代儀式、歌曲和輪舞都是俄罗斯民族舞蹈藝術的基礎。很多俄罗斯民間舞蹈的資料，在史冊和最古的文学碑誌

^① “高尔基全集”，莫斯科國家文学出版社一九五三年版，第二十四卷一八四頁。

上，記錄日期甚至早到十一世紀。那時，樂師是舞蹈的主要表演者。這些樂師們在自己的藝術中表現了俄國人民對自由的愛好和渴望。他們在音樂和舞蹈的表演中也嘲笑了貴族和教士，因此統治階級殘酷地迫害他們，禁止樂師們演唱自己編作的歌曲。然而，任何迫害都不能消滅人民對這些歌曲和舞蹈的愛好。俄羅斯舞蹈繼續生存在人民中間，並且蓬勃地發展着。

俄羅斯民間舞蹈沿着三條主要路綫向前發展：輪舞（хоровод）、即興的民間舞（пляска）以及具有固定的精確規定隊形的表演舞（танец）。

輪舞在俄國人民的日常生活中是極其多样化的。輪舞的特徵就是許多表演者的動作和歌曲的配合，而往往是以動作來表達歌曲的內容。

很多輪舞的歌曲是大家所熟悉的。在這些歌曲中，明顯地，多方面地反映了農民的勞動生活以及他們的全部日常生活和節日生活。如描述“耕田”中的種穀、梳亞麻以及進行其他田間工作的許多輪舞歌曲都仍然存在着。有些輪舞歌曲是以選擇愛人；姑娘和青年的相互關係；吵嘴、和睦、惜別愛人；年輕的妻子對丈夫及家庭的關懷為其主題。

某些歌曲是帶有諷刺性質。在這些歌曲中譏嘲了那些躲避工作的懶漢、蕩婦、醉漢和不會勞動並輕視勞動的貴婦等等。輪舞表演者在表演這些歌曲時是用動作表達歌曲內容。

輪舞多半是排成一個圓圈，表演者互相牽着手或牽着手絹的一端；有時手是放鬆的下垂。

用動作表達歌曲內容的主要表演者通常是在圓圈中心，唱着劇中人的歌詞，用動作把歌曲內容表達出來。其他表演者經常是緩慢地整齊地向順時針方向成圓圈移動，同時唱歌曲之敘事部

分。譬如：在輪舞中，有三個少女出來走向圓圈中心，配合表演亞麻播種的歌曲，其中一人扮演母親，她就表演怎樣播種，除草，拔亞麻和揉亞麻，其餘的人扮演女兒，來摹倣母親的動作。

另有一種輪舞的表演方式也是很普遍的：是表演者中的一人——領唱者——來開始歌曲每段的聯句，其他則唱劇中人的歌詞，並用動作來表達歌詞。歌曲的輪舞“野鴨”可以作為這種輪舞的例子，表演者在輪舞中能刻劃出鴨是如何游泳，如何棲息和如何搭窠的動作形象。

走向圓心的姑娘或少年經常是拿着手絹並且以揮舞手絹來加強姿勢的表現力。表演者也可以用手絹來代替歌中所列的其它物件，如：小樺樹，小棒等等。

某些地區（莫斯科，弗拉基米爾）演出有對答式的輪舞，這就是說：走到圓圈中心的表演者面對着面用固定順序的手的動作來表示“對答”。

由問答構成的對話性歌曲，產生了與圓形輪舞形式不同的另一種輪舞。表演時，表演者排成兩隊，一隊對着另一隊，每隊輪流表演歌舞。表演時並向前行進，表演者唱完自己的歌詞之後，即回歸原處站在原來的位罝。“誰和我們來耕地”“我們來種穀”等歌曲就是這樣的表演。

除了上述表演性的輪舞以外，還有一類輪舞在人民中間也很普遍。這類輪舞中的歌曲不是動作所要表達的內容；而僅僅是作為舞蹈的音樂伴奏。

這些輪舞，它有時成圓圈移動；有時構圖是比較複雜和奧妙：在其間包括有蛇形的花樣和“8”字形的花樣，以及各種穿插和重新組成的圖樣。有時表演者結合成對，一對跟着一對成隊地、莊嚴緩慢地移動，然後男女分開向兩面繞行，沿行進着的本隊旁邊

繞過，在最末一對之後又重新結合成對。

古代俄羅斯輪舞點綴了人民單調而痛苦的生活。在大節日裏，輪舞表演是特別人多和隆重的，全區的居民都參加這種輪舞表演。某些地區，曾有着一些特殊的“召集”歌曲和“告別”歌曲。在這種表演開始時，姑娘們沿村唱着這種“召集”的歌曲以邀請女友來參加輪舞，而在輪舞表演完畢時，則以“告別”的歌曲來分手。

在民間，幾乎到處都將輪舞一直保留到今天，而且每個地區中的輪舞都有它自己的獨特性。北方（阿爾漢格爾斯克省）的輪舞具有獨特的嚴正性甚至動作中的某些拘謹性。少女像“孔雀”般地勻滑地移動，她只有在表演結束時才可以向少年瞥一眼。表演歌曲時動作是很少的。

莫斯科省、加里寧省、里亞贊和沃羅涅日省的中部俄羅斯輪舞的特點是：它的動作是生動活潑和變化多端的。在輪舞中間可以出現即興的民間舞（пляск）；表演者沿圓圈很愉快地移動，有時跳向鄰人或轉向鄰人，好像要談話一樣。在西南省份中（庫爾斯克，布良斯克和奧爾洛夫斯克）所謂“卡拉霍德”（караход）舞是很普遍的，它已成為羣眾性的民間舞蹈的形式。卡拉霍德舞的伴奏不是用歌曲，而是用音樂，並且伴奏者站在圓圈的中心，伴奏該地人民所喜愛的某種舞曲。舞蹈者是由一對或三人組成，但不牽手，向順時針方向繞圈移動。每一對（一男一女或兩女）或每三人（兩女一男）是完全獨立的，時而一個少女在另一個少女前面舞蹈；時而相互繞着跳舞，同時打着清晰的拍子，也有時用雙腳跳起。少年可以和兩個少女在一起，在她們的前面表演自己的技巧。如果一對中是一男一女，少女經常是走在少年的前面，面向少年，背朝運動方向。有時表演者中的一人伴唱或呼喊短句。

除輪舞之外，其他的民間舞也在俄羅斯人民的日常生活中廣

泛地傳播着。在這種民間舞蹈中隊形和動作沒有固定的順序。

依參加人數的多寡，民間舞有單人的，雙人的和羣衆性的。一對男女的雙人民間舞鮮明地表示出男性民間舞和女性民間舞的特徵。

少年動作的特點是有力、敏捷和熱情的，他跳舞時力求用打點、拍打和蹲跳的精確性與巧妙性來顯示自己的技巧。少女時而以勻稱的步伐純樸地移動，有時優美地舞動手絹；時而以即興舞的複雜的一段與少年競賽。

俄羅斯民間舞中最有代表性的形式是競演舞。正如它的名稱一樣，它就是動作底嫻熟有力、敏捷、堅韌和機智的競賽。熱情是競演舞所固有的，也有時略帶幽默。古代的競演舞中只有少年參加，他們輪流在前面表現自己的技巧。而在現代的競演舞中則不只是少年參加，而也有少女參加。少女在彼此之間進行競賽或者與少年進行競賽。誰不僅能重複對方複雜奧妙的一段，而且能表演出其他更複雜的動作來，誰就被稱為勝利者。

俄羅斯表演舞與民間舞的區別是：表演舞具有嚴格固定的隊形順序，在每一個隊形中的動作也都是預先規定好了的。

在俄羅斯舞蹈中，到處流傳的有“四方舞”（Кадриль）、“朗采舞”（Ланце）和“風雪舞”（Метелица）。此外，很多地區中還具有別處不演的本地舞蹈，屬於這類舞蹈的有：斯摩棱斯克省的“古薩喬克”（Гусачок），阿爾漢格爾斯克省的“契日克”（Чижик）和“什納”（Шина），梁贊省的民間舞“耶列茨基”（Елецкии），庫爾斯克省的“齊莫尼”（Тимоны），列寧格勒省的“托爾庫沙”（Толкуша）和西伯利亞的“波德戈爾卡”（Подгорка）等等。

俄羅斯四方舞是俄羅斯人民幾十年間所創作的，每個地方都有它自己的特徵，自己的花樣和動作的特點。四方舞可以由四段，

五段，六段或更多的段落組成。四方舞是在歌曲或手風琴的伴奏下進行表演，並且歌曲的旋律要與每個段落相配合。

民間四方舞在其發展過程中不斷地改變自己的形式和內容，古代四方舞與現代四方舞之間的區別是很大的。

譬如在烏拉爾，古代四方舞是從容不迫地在緩慢的速度中進行。少女在各段中都是用輕鬆而勻稱的步伐進行，這種步伐與少年的打點步相配合，得到一種有趣而協調的花樣。這種四方舞的特點是表現在舞伴之間的交往上：少年對少女的態度是照拂和慇懃，少女的舉止則帶着尊嚴甚至有些拘泥。

較晚期的烏拉爾四方舞還保留了古代四方舞的某些特色，譬如：與古代四方舞一樣，舞蹈中的每段是以共同拍掌或用腳擊地來結束，然後再宣佈下一段。但在像“六人”、“七人”、“八人”的那些四方舞中的動作，則是以生動活潑為其特點，這種四方舞的動作並不要求很大的精確性，舞伴之間的交往是比較自由的。舞蹈的組成則較為複雜而美妙。

俄羅斯舞蹈與烏克蘭，別洛露西亞兄弟民族的舞蹈有很多共同之處。在這三種舞蹈藝術中的輪舞是很接近的。在這三個民族舞蹈中，有着相似的手的姿勢和動作，以及若干同樣的步伐和動作，例如：交換步，躁腳，蹲跳等。

然而，與此同時，每個民族的舞蹈都有着自已特點，深刻的獨特性和鮮明的民族氣質。

俄羅斯民間舞蹈，它不是過去的博物館式的藝術，它的各種類型——輪舞、民間舞、四方舞——直到現在都還生活在人民中間，同時它們在自己的發展上並未停滯，而是依照現實生活的要求改造和變化着，用新的內容來補充和豐富着。

自偉大的十月社會主義革命勝利起，俄羅斯民間舞蹈的發展

就開始進入新的時期。黨和政府以極大的注意，始終不渝地關懷着民間創作，把它引向無限繁榮。在學校和俱樂部中已出現擁有數百萬參加者的數萬個舞蹈小組。多次的業餘藝術團體會演和民間創作的競賽會——包括全國直到最邊遠的每個角落——表現了人民的天才，使蘇維埃社會人士熟悉了俄羅斯民間舞蹈的各種地方舞蹈類型。

社會主義建設時代給俄羅斯民間舞蹈帶來了許多新的主題、題材和形式。蘇維埃俄羅斯民間舞蹈以鮮明的表現性和深刻性傾吐着社會主義勞動的詩篇，描繪着熱愛祖國和忠誠於祖國的新的人物形象。

俄羅斯民間舞蹈已開始由一些專業團體廣泛上演，其中，國立皮亞特尼茨基人民合唱團附屬舞蹈團是最大的和藝術價值最高的舞蹈團體。該團的領導者，俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國功勳藝術活動家T·烏斯青諾娃多年來從事俄羅斯民間舞蹈研究工作，她由於在皮亞特尼茨基合唱團民間舞的演出，於一九四九年被授予斯大林獎金。烏拉爾民間合唱團的舞蹈隊（領導者：O·克尼亞澤娃）和沃羅涅日人民合唱團的舞蹈隊（領導者：M·徹爾內邵夫）也受到了蘇聯及許多人民民主國家觀眾的熱愛。蘇聯國立民間舞蹈團的領導者，蘇聯人民演員И·莫伊塞耶夫蒐集了大批俄羅斯民間舞蹈的材料，並將它們利用於自己的演出中。

戰後幾年中，在莫斯科建立了以“小白樺樹”這樣詩意的名字為名稱的俄羅斯女子舞蹈團。這個舞蹈團是由И·С·納傑日金娜所領導，以演出古代抒情輪舞為其特長。И·С·納傑日金娜曾獲得斯大林獎金。

蘇軍紅旗歌舞團享有無上聲譽和受到觀眾的熱烈愛戴（舞蹈隊的領導者——俄羅斯蘇維埃聯邦社會主義共和國功勳藝術家

Л·維爾斯基)。

这个舞蹈团创作了各种不同的男性民间舞蹈形式，这些舞蹈基本上是建筑在俄罗斯民间舞的材料上，又用俄罗斯古典舞中最困难的动作把它丰富起来。

俄罗斯民间舞蹈与专业舞剧密切的联系着。

世界芭蕾舞领域中最新进和最完善的俄罗斯古典芭蕾舞学派也广泛地运用了民间舞蹈这一富源。

苏联多民族的舞蹈艺术，掌握着俄罗斯的艺术传统和经验，不断地发展和壮大。

俄罗斯舞蹈的基本動作

手

俄罗斯單人的民間舞蹈中，手的動作並沒有確切規定。少女或少年表演着即兴舞時，手的動作隨着音樂、舞蹈者的創作個性及其願望而變化。而重要的只是這些動作要符合舞蹈和音樂內容的特點。

若少女的舞蹈是沉靜的，從容不迫的，那末少女就像“天鵝”一般的漂浮，雙手慢慢地往前抬起，均勻地向兩旁分開，之後曲肘，插腰。少女的手中經常拿有手絹，可以在頭上搖晃它，從一邊到另一邊的擺動它或用它來召喚另一個少女或少年來跳舞。

在較快的俄羅斯民間舞蹈中，當少女表演打點並力求比別人跳得更好時，她可以用“雙手插腰”，或雙手不高地向旁分開，或雙手交插在胸部等等姿態來進行。

少年的雙手在動作中是放鬆的：有時雙手自然下垂或平靜的叉腰，有時雙手開闊地向兩旁分開，這樣就給舞蹈帶來異常開闊和雄偉的氣氛。有時手的動作比較快，雙手經常是由一個姿勢變到另一個姿勢。

有些動作，如像打點、蹣腳、蹲跳、跳，有時和民間舞中的拍掌、拍打相組合，拍打也即是用手掌時而擊打膝蓋的上部，時

而擊打靴底和靴筒，有時擊打臀部。

在四方舞的“六人舞”“八人舞”等舞中，手的姿勢和動作是固定的，它們與舞蹈的隊形、步伐是配合好了的。而主要的是與舞蹈的性質和內容相協調。但是這些舞蹈在每個地區——省份，而有時在每個區域中——手的動作帶有獨有的特點。

在成對的羣舞中少年通常是站在少女的左邊。多半是少年的右手牽着少女的左手，相牽的手或者下垂，或者略微往前抬起。古代通常不讓少年抱着少女的腰，但在現在的四方舞類型的舞蹈中是允許有這樣的姿勢的。

在輪舞中，表演者們通常是兩手相牽，或下垂，或上舉，或往前伸直，或向旁分開。在羣舞的花樣和穿插中舞蹈者的排列和手的姿勢就更加多樣化。它們之間最常見的有：“小籃子”（корзиночка），即表演者們面向圓心，越過鄰者與第三者牽起手來，在前面交叉；“小門”（воротца），即兩個表演者往上舉起相牽的手，而其餘的人穿過這些小門；“小星”（звездочка），即表演者們一個跟在一個後面站成圓圈，用右手或左手在圓中心處連結。

手的位置

開始位

雙手放鬆下垂於兩旁，手掌向着身體或向着前面。

第一位

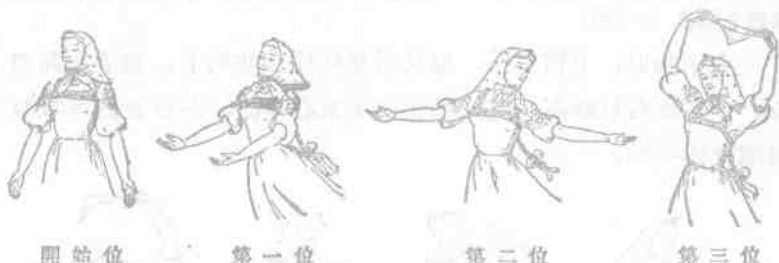
雙手向前抬起，肘放鬆，手掌向上。

第二位

雙手開闊地向兩旁分開，肘部不要緊張，手掌向上或略微向前。

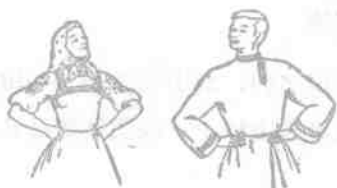
第三位

純粹的第三位不是俄羅斯舞的特徵，在女性舞蹈中表演者的雙手有時舉在第三位，當少女使用手絹時，則用雙手拿着手絹的

兩端。在俄羅斯舞台舞中，少女的手有時經過第三位打開向旁邊。經常是一隻手舉在第三位，而這時另一隻手處於其它姿勢。

手的姿勢

第一個姿勢

第一個姿勢

雙手曲肘，放於腰側，少女用拳頭插腰，有時也用手掌插腰；少年較常用手掌插腰，有時也用拳頭插腰。肘向兩旁。這個姿勢可以稱

之為“雙手插腰”(подбоченившись)。

第二個姿勢

雙手交叉於胸前。少女的雙手或者靠近身體，或者略微離開一點，右手放於左手下，手握拳並藏在另一隻手的肘部下面。

第二個姿勢

少年的雙手離開身體，肘向前，右手在左手上面，手掌放於另一隻手的手臂上。

第三個姿勢 (女的)

双手向兩旁略微抬起，處於開始位與第二位之間，肘放鬆，手掌向前。有時少女的右手拿有手絹。

第四個姿勢（女的）

右手曲肘，下臂上抬，肘離開身體往旁並向下，轉手掌向觀眾，手掌比右肩略高一些，手指向手掌心彎曲。左手放鬆下垂並離開身體一點。

第三個姿勢

第四個姿勢

第五個姿勢

第六個姿勢

手的組合姿勢

俄羅斯舞蹈中手的組合姿勢具有很多種，其中右手在某一位或某一個姿勢，而左手則在另外的位置或姿勢上。我們只將最具有代表性的手的組合姿勢列舉如下：

第五個姿勢

一隻手處於第一個姿勢，即握拳插腰。另一隻手在開始位，即放鬆地下垂。

第六個姿勢（女的）

右手在第三位，即向上舉，手中經常拿有手絹。左手處於第一個姿勢，即握拳插腰。

雙人舞中舞蹈者的排列和手的姿勢

第七個姿勢

表演者們並排站着，臉向着動作進行的方向，少年在左邊，